

ARTE GÓTICO

CONTEXTO HISTÓRICO

- A partir del **siglo XII**, se inicia una época de **expansión económica**. Se perfeccionan los métodos agrícolas y comerciales, se fundan **ciudades** nuevas y renacen las antiguas. La gente del campo se traslada a ellas, los artesanos se agrupan en **gremios** y resurge el **comercio** a larga distancia.
- Se construyen las **catedrales**, símbolo de la ciudad y se fundan **Universidades**, centros de cultura.
- Aparece una nueva sociedad más libre, caracterizada por una mayor diversificación profesional y nace la figura del burgués.
- La espiritualidad cambia por la influencia de nuevas **órdenes mendicantes**: franciscanos y dominicos y por la reforma de la Orden del Cister.
- En el **siglo XIV** se produce una gran **crisis**; un estancamiento que viene marcado por la confluencia de diversos factores: hambre, epidemias (la Peste Negra), guerras (la Guerra de los Cien Años), el Cisma de Occidente.
- El arte gótico se inició a mediados del siglo XII ligada a la **reforma de la Orden del Cister**, que preconizaba una arquitectura sobria basada en el empleo del arco apuntado y la bóveda de crucería.
- El gótico tuvo su **origen** en **Francia** a **mediados del siglo XII** desde donde se difundió a toda Europa. Fue **evolucionando** desde el cisterciense y las primeras catedrales francesas al gótico flamígero del siglo XV.
Los siglos centrales del gótico fueron los **siglos XIII, XIV y XV**, pero en el siglo XVI aún se construyen catedrales.

ARQUITECTURA

Características generales

- **Arquitectura religiosa: La catedral**
 - **Elementos constructivos**
 - **Arco apuntado (ojival)**
 - **Bóveda de crucería**, formada por el cruce perpendicular de dos arcos apuntados. El peso de la bóveda se concentra en cuatro puntos y descarga en el exterior en los arbotantes y contrafuertes.
 - **Arbotantes** (arco exterior que traslada el empuje de la bóveda de crucería a los **contrafuertes**). El empleo de estos dos elementos y de la bóveda de crucería permiten vaciar el muro y sustituirlo por grandes ventanales a veces con vidrieras.
 - **Pilares cilíndricos** con columnillas adosadas procedentes de los nervios de las bóvedas.
 - **Planta basilical** de tres o cinco naves, **cabecera semicircular con girola**. Apenas sobresale el crucero. El muro de la nave central suele tener tres pisos: arcos, **triforio** y ventanal.
 - **Otros elementos:**
 - **Gárgolas, tracería, pináculos, vidrieras, rosetón, gablete...**
 - **Características estéticas:**

- **Verticalidad**, ingravidez, acercamiento a la divinidad
- **Luz**, en contraste con el arte románico. **Las vidrieras** significan el arte de la luz y del color, elemento transformador del espacio, y sustentador de la iconografía.

○ **Arquitectura civil.**

- Responde a las nuevas necesidades de la ciudad: Palacio real o residencia señorial, Sede de gobierno municipal o Ayuntamiento (Florencia, Siena, Cataluña), Lonjas, etc.

FRANCIA

- El gótico francés se inicia a mediados del siglo XII. Con la reforma de la Orden del Cister se difunde una arquitectura que se caracteriza por el empleo del arco apuntado, la bóveda de crucería y la sobriedad decorativa.
- **Las primeras construcciones**, las catedrales de Noyon, Laon, presentan cuatro niveles en la nave central: arcos, tribuna, triforio y ventanales.
- Notre Dame de París y las grandes catedrales del siglo XIII: Chartres, Reims y Amiens presentan las características propias del gótico francés:
 - Fachada en H
 - Dos torres sin agujas flanquean la fachada
 - Gran altura (llega a 42 m en Amiens)
 - Grandes ventanales con vidrieras de colores
- La Sainte Chapelle de París es el ejemplo más representativo de que el muro puede sustituirse por vidrieras.

ITALIA

- **Características:**
 - Las influencias clásicas en Italia impiden el arraigo del gótico, que se desarrolla en los siglos XIII y XIV.
 - Emplean la bóveda de crucería pero no se vacía el muro para abrir grandes ventanas
 - Los edificios son de planta y alzado sencillos, pero muestran gusto por los colores.
 - Las catedrales carecen de girola y arbotantes
 - Obras: **Catedrales de Siena y Orvieto** (mármoles de colores, decoración pictórica en la fachada) y **Catedral de Milán**, de influencia francesa pero sin torres en fachada, abundantes pináculos.
- Importancia de la **arquitectura civil**:
 - **Palacio de la Señoría de Florencia, Palacio Municipal de Siena**, ambos con remates almenados y altas y esbeltas torres.
 - **Palacio Ducal de Venecia, Ca d'Or**

INGLATERRA

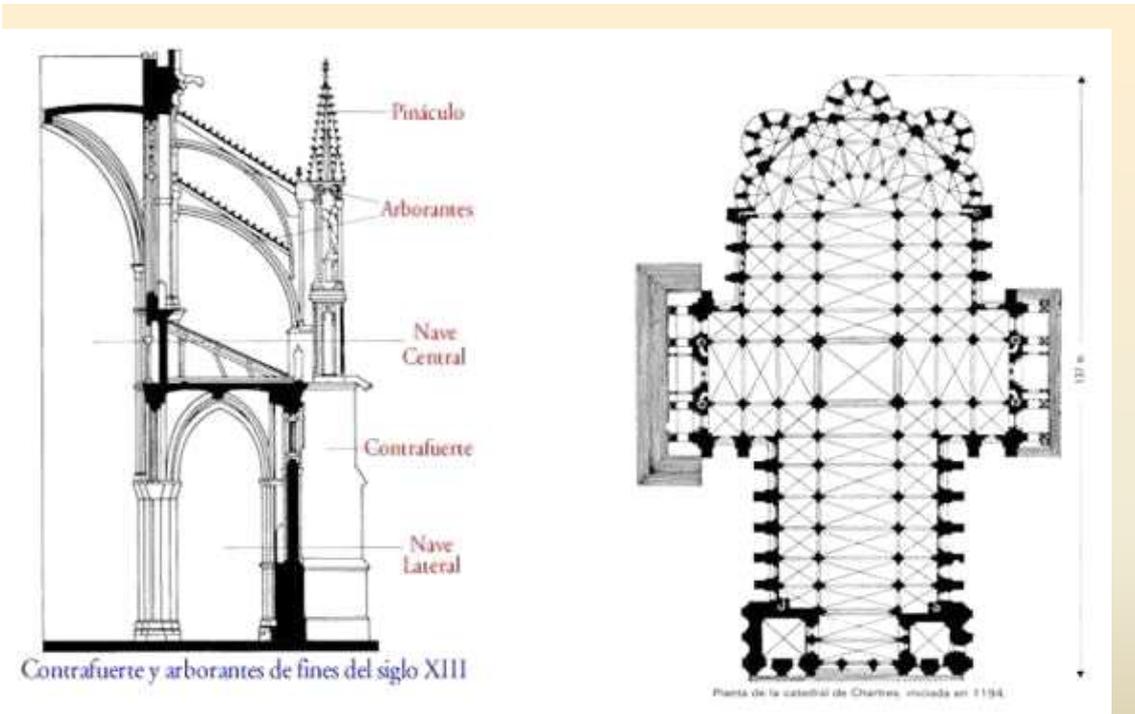
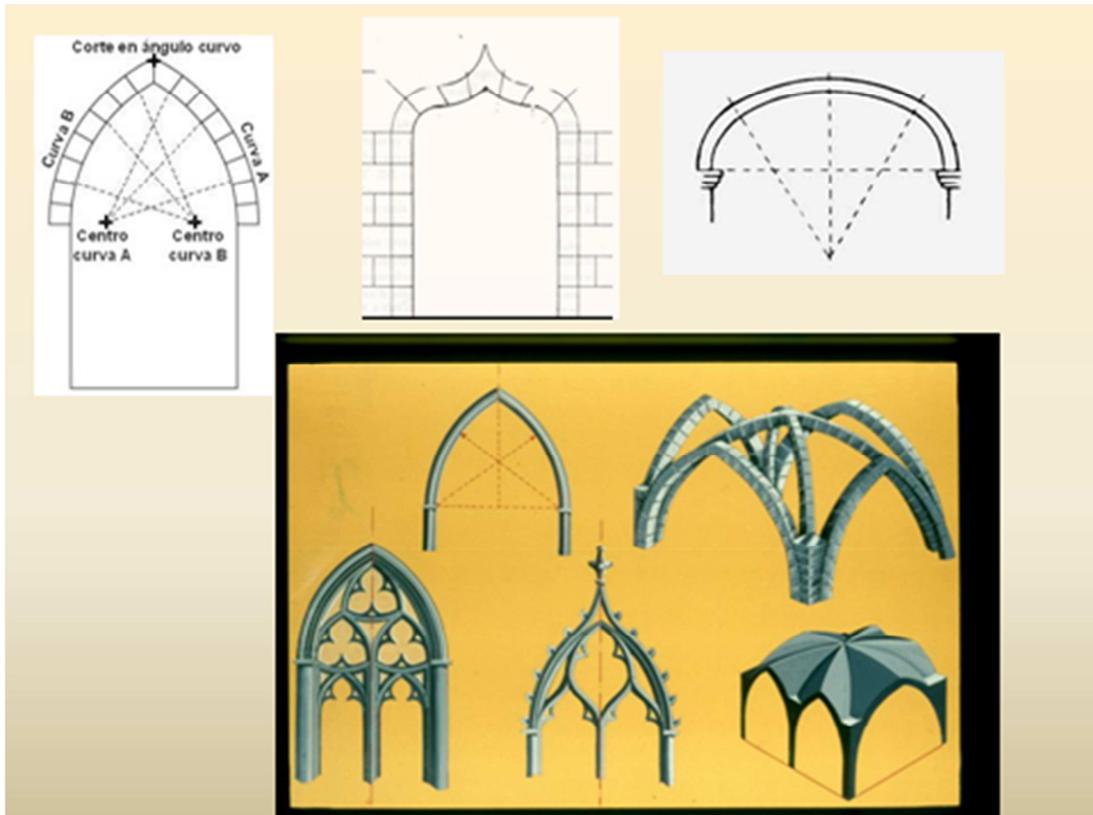
- **Evolución independiente** del gótico francés. Son características las **bóvedas de abanico** que presenta el llamado estilo ornamental y gótico perpendicular: Gloucester, Canterbury...

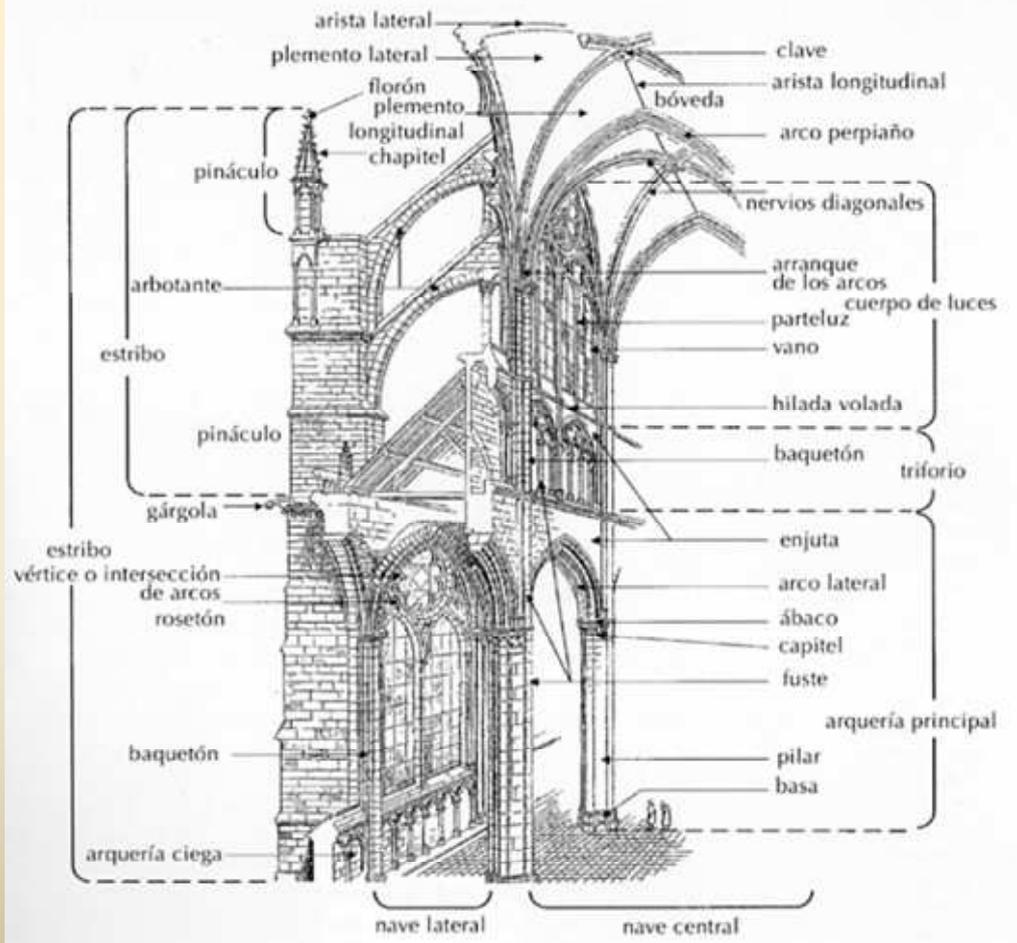
ALEMANIA

- Influencia del gótico francés. Torres con agujas caladas. Catedrales de Estrasburgo, Colonia.

PORTUGAL

- Monasterios de Alcobaça (s. XIII), Batalha (s.XIV), Tomar, torre de Belem (s. XV)

ESCULTURA

Características generales

- La escultura gótica es esencialmente **religiosa**, está **supeditada a la arquitectura** y se encuentra preferentemente en las **portadas**.
- Se quiere transmitir una imagen humanizada de la divinidad. Se representa a Cristo y a la Virgen en el tímpano y a los ángeles, profetas y santos en las arquivoltas, jambas y parteluz.
- **naturalismo y búsqueda de la belleza**.
- El **tímpano** se divide en tres o más **bandas** y las esculturas de las arquivoltas y jambas presentan **doseletes** cada vez más altos.

FRANCIA

- Obras: En la portada de **Chartres**, aún se percibe cierta rigidez; en la **portada de la Virgen de Notre Dame** de París, el tímpano se divide en tres registros; y en **Reims** es patente la inspiración del artista en los modelos clásicos donde se representa la Anunciación y la Visitación. Destaca la escultura del Ángel del llamado Maestro de la sonrisa.

ITALIA

- Se mantiene la influencia de la antigüedad clásica.
- Las portadas de las catedrales carecen de esculturas, por lo que la escultura se centra en **los púlpitos**.
- En Toscana, la familia Pisano realiza las obras más importantes:
 - **Púlpito del Baptisterio de Pisa**, de **Nicola Pisano**, relieves con escenas del evangelio.
 - **Púlpito de la Catedral de Pisa**, de **Giovanni Pisano**.

ALEMANIA

- Mayor expresividad en rostros y posturas. El Portal de los Príncipes de la Catedral de Bamberg.

PORTUGAL

- Destacan los sepulcros como el del Rey Pedro I, en el Alcobaça, con la imagen yacente del difunto rodeado de ángeles.

PINTURA

- El **soporte** más empleado en pintura es la **tabla**, siendo frecuentes los **dípticos** (dos tablas), **trípticos** (tres), **polípticos** (varias) y en el siglo XIV aparecen los **retablos** (estructuras formadas por múltiples tablas organizadas en calles verticales y horizontales)
 - La **pintura mural** al fresco, es escasa excepto en **Italia**
 - **Técnicas: temple** (huevo) y **óleo** (aceite como aglutinante de los pigmentos); ésta última perfeccionada por los pintores flamencos.
1. **En el siglo XIII** destacan las **vidrieras y las miniaturas**, siendo importante la línea del dibujo y el color. Su origen en **Francia**.

2. **En Italia, en el siglo XIII** destacan pintores como **Cimabue** *Virgen de los Uffizi*
- **en el siglo XIV**, el Trecento, hay **dos Escuelas importantes**:
 - **Escuela de Siena.** **Duccio Maestà** y **Simone Martini** *La Anunciación*
 - **Escuela de Florencia** representada por Giotto, a quien se considera iniciador de la pintura moderna por su interés:
 - en plasmar las tres dimensiones lo que consigue mediante la creación de espacios o escenarios arquitectónicos o naturales,
 - volumen a las figuras
 - intensidad dramática de sus personajes, que expresan dolor, alegría, etc.
 - *Frescos de la Capilla de la Arena en Padua (Capilla Scrovegni)*
3. **Pintura en Flandes en el siglo XV (Primitivos flamencos)**
- Flandes y los Países Bajos constituyen en el siglo XV una zona de gran prosperidad económica debido al comercio y la industria artesanal sobre todo textil (Brujas). Poderosa burguesía.
 - Características:
 - Introduce grandes novedades. Supone el perfeccionamiento de la **técnica del óleo** sobre **tabla** (veladuras, virtuosismo)
 - **Minuciosidad y detallismo**
 - Estudio de las calidades de los objetos: vidrio, metal...
 - Desarrollo del **retrato**
 - Estudio de la **perspectiva** utilizando líneas hacia un eje de fuga
 - Amor al paisaje. **Paisajes de fondo realistas**. En interiores suelen abrir una ventana.
 - **Hubert y Jan van Eyck** son los principales artistas.
 - Su gran obra ***Políptico de la Adoración del Cordero Místico***, encargado para la iglesia de San Bavón de Gante, se puede cerrar. Representa a Cristo Rey junto a la Virgen y San Juan Bautista, rodeados de los ángeles cantores y músicos. En los extremos Adán y Eva, como símbolo del inicio del linaje humano y del pecado. Abajo, la adoración del cordero místico con la fuente de la vida y santos. En los extremos, caballeros, jueces, ermitaños, peregrinos. Al cerrar el políptico se observa *La Anunciación* con un paisaje en el centro y los donantes acompañados de los santos Juanes.
 - *Jan van Eyck* tiene una enorme producción : ***La Virgen del Canciller Rolin***, perfección en el retrato, apertura al paisaje... ***El Matrimonio Arnolfini***, retrato de los esposos, una pareja burguesa que se dan la mano (símbolo del matrimonio). En el espejo del fondo está representado el propio pintor. Detallismo y simbología.
 - **Roger van der Weyden.** Destaca su obra el ***Descendimiento***. Fondo dorado, carácter escultural de las figuras, de tamaño casi real. Paralelismo figura de la Virgen y Jesús, figuras laterales cerrando la composición. Expresión de dolor.
 - **Hans Memling:** *Adoración de los Reyes Magos*. Gerald David: *Virgen de la sopa*.
 - **El Bosco** es el pintor más llamativo por como representa los temas. Predominan las escenas llenas de fantasía, con seres que mezclan varias naturalezas. Retrata el conflicto entre el Bien y el Mal. El ***Carro de Heno***, que cuenta la ambición humana y las pasiones en el centro, el Pecado a la izquierda y el Infierno a la derecha. ***El Jardín de las Delicias*** (la Creación, el Mundo, el Infierno).